

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

**«Основы фильмопроизводства: техника и
ТЕХНОЛОГИЯ»**

Наименование ОПОП: Кинопроизводство
Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Форма обучения: очная
Факультет: медиатехнологий
Кафедра: фотографии и народной художественной культуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.
в том числе: контактная работа: 52,5 час.
самостоятельная работа: 91,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление на конференции	3
выступление с докладом, презентацией	3
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	3
посещение лекции	3
посещение практических занятий	3
практикум (выполнение практического задания)	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

Рабочая программа дисциплины «Основы фильмопроизводства: техника и технология» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Кинопроизводство» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

Константинова Е.В., зав. кафедрой кафедры , к.т.н.

Рецензент(ы):

Пшеницын А.А., генеральный директор ООО "Фотолюкс"

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры фотографии и народной художественной культуры

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ИЛИ ЭБС

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Формирование у студентов знаний, умений и навыков в области базовых основ операторского мастерства в процессе съемок полнометражного и короткометражного художественного кинофильма, основных монтажных программ, базовых основ звукорежиссуры и звукового дизайна в процессе съемок полнометражного и короткометражного художественного кинофильма, основ цветокоррекции, пост-продакшена полнометражного и короткометражного художественного кинофильма, базовых принципов работы с компьютерной графикой, организации кинопроизводства от пре-продакшена (подготовительного периода) до продакшена (съемочного периода) и пост-продакшена (монтажно-тонировочного периода), планирования съемок через функционал 2-го режиссера и исполнительного \ линейного продюсера, работы цехов и департаментов съемочной группы, технологии кастинга и организации кинопроб, бюджетирования проектов короткометражного и полнометражного фильма, составления лимита затрат и проектной сметы, особенностей организации съемочного процесса на натуральных съемках, в интерьерах и в павильоне.

Задачи дисциплины:

Изучить базовые основы технологических специализаций в кинопроизводстве: операторское мастерство, режиссура монтажа, звукорежиссура и звуковой дизайн, цветокоррекция и другие направления пост-продакшена, уделив внимание практическому закреплению полученных знаний. Освоить нюансы технического воплощения творческого замысла, включая особенности визуального решения фильма: основы композиции кадра, крупности и ракурсы, световое и цветное решение, основы работы камеры в движении, темпоритм, принципы монтажности изображения.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Введение в направление

Ознакомительная практика

Конфликтология

История и теория искусства

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Тренинг публичных выступлений

Трудовое право

Бухгалтерский учет и налогообложение в кино- и телепроизводстве

Логистика в киноиндустрии

Мастерство художника фильма

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Преддипломная практика

Организация Post Production

Визуальные эффекты в кино и на телевидении

Бизнес-планирование и финансирование аудиовизуальных проектов

Реклама и коммуникации в творческих индустриях

Проектная практика
Основы кинооператорского мастерства
SMM-маркетинг в киноиндустрии
Фестивальный менеджмент
Теория и практика монтажа
Производственный менеджмент в кинематографии
Продюсирование
Маркетинг
Звуковое решение фильма
Управление проектами в творческих индустриях
Стратегический менеджмент
Основы кинорежиссуры
Организационно-управленческая практика
Музыка в кино
История отечественного кино
Работа с субсидиями и грантами
Компьютерная графика в кино

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Профессиональные компетенции

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-1 — Способен планировать, бюджетировать и управлять кинопроизводственными процессами.

ПК-1.1 — Планирует кинопроизводственные процессы.

Знает: основы планирования съемок и организации кинопроизводства

Умеет: рассчитать лимит затрат и смету проекта

Владеет: профессиональной терминологией изучаемой области

Вид деятельности: организационно-управленческий.

ПК-1 — Способен планировать, бюджетировать и управлять кинопроизводственными процессами.

ПК-1.2 — Организует кинопроизводственные процессы.

Знает: основы бюджетирования проектов короткометражного и полнометражного фильма, технологии составления лимита затрат и проектной сметы

Умеет: подготовить постановочный проект

Владеет: технологиями организации всех основных этапов кинопроизводства короткометражного и полнометражного фильма

Вид деятельности: художественно-творческий.

ПК-4 — Способен применять закономерности развития киноиндустрии для организации художественно-творческой деятельности.

ПК-4.1 — Использует при реализации творческих замыслов закономерности развития киноиндустрии и специфики выразительных средств различных видов искусств.

Знает: основные этапы маркетинга и дистрибьюции художественного произведения

Умеет: составлять генеральную смету

Владеет: навыком формирования плана дистрибьюции и маркетинга

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 52,5 час.

самостоятельная работа: 91,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	3	Итого
Лекции	16	16
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	58	58
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Основы операторского мастерства в кинопроизводстве	5	0	0	8	0	0	13
2	Монтажное мышление и монтажные программы	5	0	0	8	0	0	13
3	Основы организации кинопроизводства	6	0	0	8	0	0	14
4	Анализ черновых монтажных сборок и технологии улучшения съемочного материала	0	0	0	8	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	32	0	0	48

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы фильмопроизводства: техника и технология» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Написание режиссерского сценария	2
2	Составление экспликации к фильму	2
3	Схемы получения фильмовых материалов для классического кинематографа	2
4	Схемы получения фильма по гибридной технологии	2
5	Схемы получения фильма цифровым способом	2
6	Составление раскадровки к фильму	2
7	Составление постановочного проекта	2

8	Подготовка сравнительных роликов - черновая сборка и финальный монтаж	2
---	---	---

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы кинопроизводства: техника и технология».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
выступление на конференции	3
выступление с докладом, презентацией	3
подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	3
посещение лекции	3
посещение практических занятий	3
практикум (выполнение практического задания)	3
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	3

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень тем докладов:

1. Понятия кинокадр, композиция, ракурс;
2. Принципы взаимодействия света и тени, типы освещения кадра;
3. Особенности естественного освещения на природе и организации освещения кадра в интерьере;
4. Особенности павильонных съемок;
5. Алгоритмы операторского мизансценирования, понятия оси, направления, особенности съемок разных типов "восьмерок";
6. Особенности организации съемок статичной камерой, камерой в движении, особенности использования разных видов операторской техники;
7. Технологии работы в основных монтажных программах Final Cut, Adobe Premier;
8. Базовые основы звукорежиссуры и звукового дизайна;
9. Базовые основы цветокоррекции и другие направлений пост-продакшена;
10. Задачи и базовые принципы работы с компьютерной графикой;
11. Основы планирования съемок и организации кинопроизводства;
12. Компьютерные программы по планированию кинопроизводства (из которых базовая Filmtoolz);
13. Смысл и назначение КПП, вызывного и монтажных листов;
14. Состав и функциональные обязанности всех сотрудников съемочной группы, система подчинения и взаимодействия всех цехов и департаментов съемочной группы;
15. Теория кастинга и технологии организации скаутинга, кастинга и кинопроб;
16. Основы бюджетирования проектов короткометражного и полнометражного фильма,

технологии составления лимита затрат и проектной сметы;
17. Операторская экспликация на известный жанровый фильм;

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Перечень теоретических вопросов к экзамену:

1. Фильмопроизводство начального периода кинематографии. Технические средства.
2. Организация производства фильмов периода становления кинематографа в России.
3. Появление первых кинематографических профессий.
4. Появление киностудий, кинотеатров, фильмов различных видов и жанров.
5. Появление звука и цвета в кино и влияние их на технику, технологию и организацию фильмопроизводства.
6. Организационные формы фильмопроизводства. Киностудия. Телестудия. Телецентр. Телевизионная компания. Индивидуальные продюсеры. Совместное производство. Редакция программ.
7. Роль продюсера в организации современного фильмопроизводства.
8. Историческая справка появления продюсерства в России.
9. Функции продюсера.
10. Взаимодействие «Продюсер - режиссер».
11. Структура киностудии. Назначение отделов и цехов киностудии.
12. Киностудия с замкнутым циклом.
13. Технологические этапы современного кинопроизводства. Подготовительный период. Съёмочный период. Монтажно-тонировочный период. Дополнительные этапы кинопроизводства.
14. Принципы построения телевизионных систем.
15. Система черно-белого ТВ.
16. Система цветного ТВ.
17. Современные технологии кинопроизводства.
18. Съёмка уходящей природы, пересъёмка и досъёмка эпизодов фильма, запись дополнительных исходников фонограмм и иные этапы на усмотрение производственной компании или в зависимости от обстоятельств конкретной кинокартины.
19. Изготовление титров и надписей.

Перечень практических вопросов к экзамену:

1. Схемы получения фильмовых материалов для классического кинематографа.
2. Схемы получения фильма по гибридной технологии.
3. Схемы получения фильма цифровым способом.
4. Составление раскадровки к фильму.
5. Составление экспликации к фильму.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Практикум (Выполнение практического задания)	2	6	12
Посещение практических занятий	2	16	32
Посещение лекции	2	8	16
Обязательная самостоятельная работа			
Выступление с докладом, презентацией	10	1	10
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Подготовка научной или творческой работы по теме дисциплины	10	1	10
Выступление на конференции	4	1	4
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Гурьянова, Т. М. Основы производства фильмов [Текст] : учебное пособие / Т. М. Гурьянова, Е. А. Мельникова ; ред. Н. Н. Калинина ; С.-Петербург. гос. ун-т кино и телев. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2012. - 63 с.
2. Гейтс, Р. Управление производством кино- и видеофильмов [Текст] : пер. с англ.: учебное пособие для вузов / Р. Гейтс ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2005. - 253 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Горюнова, Г. Н. Организация производства кинофильмов [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. Н. Горюнова. - М. : Искусство, 1983. - 216 с.
4. Попова, Н. Ф. Организация производства художественного фильма [Текст] : учебное пособие / Н.Ф. Попова ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 106 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
5. Барнуэл, Джейн. Фундаментальные основы кинопроизводства [Текст] : учебное пособие / Д. Барнуэл ; пер. М. Еремеева ; ред.: А. М. Шемякин, А. Канторова ; РГГУ. - М. : Изд-во "Тридэ Кукинг", 2010. - 207 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
6. Зерний, Ю. В. Технические средства и процессы в кинопроизводстве [Текст] : учебное пособие для вузов / Ю. В. Зерний, А. Г. Польшаный, А. А. Якушин. - М. : Новый Центр, 2010. - 144 с.
7. Рабигер, М. Режиссура документального кино [Текст] / Майкл Рабигер ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - 4-е изд. - М. : ГИТР, 2006. - 543 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. Евменов, А. Д. Организация производства на предприятиях кинематографии и телевидения [Текст] : учебное пособие / А.Д. Евменов, П.В. Данилов, Э.К. Какосьян ; СПбГУКиТ. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. - 96 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
9. Коноплев, Б. Н. Основы фильмопроизводства [Текст] : учеб. пособие/ Б.Н. Коноплев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Искусство, 1988. - 319 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
10. Мастерство продюсера кино и телевидения [Текст] : учебник для вузов / ред.: П. К. Огурчиков, В. И. Сидоренко, В. В. Падейский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 863 с.(и более ранние издания).
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
11. Организация рекламы аудиовизуальной продукции [Текст] : учебно-метод.пособие / СПбГУКиТ ; сост. И. Л. Гольдман. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 58 с
12. Организация рекламы аудиовизуальной продукции [Текст] : учебно-метод.пособие / СПбГУКиТ ; сост. И. Л. Гольдман. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2011. - 58 с
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
13. Уайатт, Хилари. Монтаж звука в теле- и кинопроизводстве. Знакомство с технологиями и приемами [Текст] : пер. с англ. / Х. Уайатт, Т. Эмиес ; ред. А. К. Чудинов ; Гум. ин-т тел. и радиовещ. им. М. А. Литовчина. - М. : ГИТР, 2006. - 272 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.2. Интернет-ресурсы

1. ЭБС eLibrary

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Microsoft Windows

Microsoft Office

DaVinci Resolve

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподаватель читает лекции по темам, предусмотренным учебной программой. Лекции разрабатываются на основе литературы, указанной в рабочей программе и ежегодно корректируются с тем, чтобы включенный в них материал по содержанию и по форме соответствовал требованиям времени.

Чтение лекций должно сопровождаться обсуждением примеров из деловой практики. В ходе лекций преподаватель должен создавать творческую атмосферу.

При изучении дисциплины основной акцент делается на методы активного обучения, которые способствуют формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов, путем привлечения их к интенсивной познавательной деятельности; активизации мышления участников учебно-воспитательного процесса; проявлению активной позиции учащихся; самостоятельному принятию решений в условиях повышенной мотивации; взаимосвязи преподавателя и студента.

Обязательными составляющими процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала студентами:

- использование на занятиях презентаций по разделам и темам дисциплины, подготовленных и преподавателем, и студентами;
- знакомство студентов с научными публикациями по рассматриваемой тематике, с материалами, представленными профессионалами, фирмами-законодателями на тематических web-сайтах;
- широкое использование мультимедийных средств при проведении практических занятий, электронных опорных конспектов при чтении лекций, предоставление студентам учебной информации на электронных носителях, Интернет-поиск;
- использование новых подходов к контролю, оцениванию достижений студентов, к стимулированию их к самостоятельной творческой деятельности.

Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу, направленное на изучение дисциплины. Самостоятельная работа направлена:

- на выполнение расчетных работ, проводимых в рамках практических занятий;
- изучение материалов по соответствующей теме, а также использование литературы приведенной в РП;
- подготовку доклада по выбранной студентом теме. Доклад оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению документов, объем 10-12 с.
- подготовку к экзамену по вопросам, приведенным в РП.

Студент для сдачи экзамена по данной дисциплине должен:

- выполнять расчетные работы;
- активно участвовать на занятиях;
- защитить доклад в течение семестра на положительную оценку;
- при необходимости ответить на поставленные вопросы на экзамене.